

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

57

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Γκουάρντι

FABBRI • ΜΕΛΙΣΣΑ
MILANO ΑΘΗΝΑΙ

Φραντσέσκο Γκουάρντι

ΕΙΝΑΙ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να μιλήση κανείς για τον Φραντσέσκο Γκουάρντι χωρίς ν' αναφερθῇ στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ἡ ζωὴ τοῦ πατέρα του, τοῦ Ντομένικο Γκουάρντι, μᾶς εἶναι ἐλάχιστα γνωστή. Γνωρίζουμε μόνο ὅτι καταγόταν ἀπὸ τὴ Βὰλ ντι Σόλε (Τρέντο) καὶ ὅτι ἐργαζόταν σὰ ζωγράφος στὴν Αὐστρία στὰ τέλη τοῦ δέκατου ἑβδομοῦ αἰώνα. Ἐκεῖ παντρεύτηκε τὴ Μαρία Κλαυδία Πίχλερ, πὺν καταγόταν, ὅπως καὶ αὐτός, ἀπὸ τὸ Τρεντίνο. Τὸ πρῶτο τους παιδί, ὁ Τζιοβάννι Ἀντόνιο, γεννήθηκε στὴ Βιέννη τὸ 1699. Μετὰ τὴν ἐγκατάστασή της στὴ Βενετία, ἡ οἰκογένεια ἀποκτᾷ τρία ἀκόμα μέλη, τὴν Τσετσίλια — πὺν θὰ παντρευτῇ τὸν Τζιαμπατίστα Τιέπολο τὸ 1719 —, τὸν Φραντσέσκο, πὺν γεννήθηκε τὸ 1712, καὶ τὸ Νικολό.

Ὁ Φραντσέσκο ἦταν μόλις τεσσάρων χρόνων ὅταν ὁ πατέρας του πέθανε (1716) στὴ Βενετία, ὅπου εἶχε τὸ ἐργαστήριό του, στὴν ἐνορία τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων. Ὁ Τζιοβάννι Ἀντόνιο θὰ συνεχίσῃ τὸ ἔργο τοῦ Ντομένικο: θ' ἀφοσιωθῇ καὶ αὐτὸς στὴ ζωγραφικὴ, σὰ ζωγράφος ἀνθρώπων μορφῶν (*figurista*). Ὅρισμένα κείμενα μᾶς πληροφοροῦν μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὴ δραστηριότητα τῆς οἰκογένειας Γκουάρντι στὰ χρόνια πὺν θ' ἀκολουθήσουν. Ἡ διαθήκη τοῦ κόμητα Μπενεντέττο Τζιοβαννέλλι (1731) ἀναφέρει ἓνα ἀντίγραφο πὺν ἔκαναν οἱ «ἀδελφοὶ Γκουάρντι», πράγμα πὺν πιστοποιεῖ τὴ συνεργασία τους.

Σιγά-σιγά ὁμως ξεχωρίζει τὸ προσωπικὸ ταλέντο τοῦ Φραντσέσκο. Τὸ 1747 ὑπογράφει καὶ χρονολογεῖ ὁ ἴδιος δυὸ πίνακες, τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἑλπίδα, πὺν βρίσκονται σήμερα στὸ Μουσεῖο Τέχνης Ρίνγκλινγκ, στὴ Σαραζότα (Φλόριντα). Λίγο ἀργότερα, δυὸ ἐπιστολὲς τοῦ Φραντσέσκο στὸ φίλο του Κάρλο Κορ-

Γκουάρντι

ντελλίνα στη Βιτσέντσα αναφέρουν την τύχη που είχαν τα «ταλαιπώρα μοντέλα» του, γεγονός που αποδεικνύει πώς ήταν ζωγράφος ανθρώπινων μορφών. Το 1753 ο Τζιοβάννι Άντονιο, σαν αρχηγός της οικογένειας, εγκρίνει να πουληθούν ένα τραπέζι και δυο καρέκλες σε κάποιον συγγενή στη Βάλ ντι Νόν, για λογαριασμό δικό του και των δύο αδελφών του, του Φραντσέσκο και του Νικολό.

Ο Φραντσέσκο παντρεύεται στις 15 Φεβρουαρίου 1757, όταν είναι πιά 45 χρονών, με τη Μαρία Παγκάνι, 14 χρόνια μικρότερή του. Άνοιγοντας έτσι δικό του σπίτι, γλιτώνει απ' την κηδεμονία του μεγαλύτερου αδελφού του. Ένα χρόνο αργότερα, το 1758, γεννιέται το πρώτο του παιδί, ο Βιντσέντσο, το 1762 ο Τζιοβάννι, το 1764 ο Τζιάκομο, που θ' ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, χωρίς όμως αξιόλογη επίδοση, και τελευταίος ο Τζιοβάννι Μπαττίστα, που θα ζήσει τρεις μέρες μόνο και που η γέννησή του θα στοιχίσει τη ζωή της μητέρας του (1769).

Ο Φραντσέσκο γίνεται έντελως ανεξάρτητος μετά το θάνατο του αδελφού του, στις αρχές του 1760. Την άλλη χρονιά γίνεται μέλος της Αδελφότητας των Βενετσιάνων ζωγράφων, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι ως τότε δεν είχε εργασθή παρά μόνο σά βοηθός του αδελφού του.

Δυο χρόνια αργότερα του αναθέτουν να ζωγραφίσει δυο πίνακες με τα Θαύματα του Αγίου Δομνίκου, που προορίζονταν για την εκκλησία του Αγίου Πέτρου του Μάρτυρος στο Μουράνο (ό ένας βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης). Την άλλη χρονιά ο συγγραφέας Πιέτρο Γκραντενίγκο σημειώνει ότι ο Φραντσέσκο, «άξιος μαθητής του διάσημου Καναλέττο», τελείωσε πρόσφατα, κατά παραγγελία ενός Άγγλου, δύο απόψεις της Βενετίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Φραντσέσκο είχε αφοσιωθή από αρκετό καιρό στο τοπίο, αν και αυτό το είδος της ζωγραφικής είχε γίνει ή κύρια απασχόλησή του μόνο μετά το θάνατο του αδελφού του.

Stelle (craque) au-dessus d'un canal à Venise.

Το 1766 ο Μπρουστολόν δημοσιεύει δώδεκα χαρακτηριστικά από σχέδια του Καναλέττο, όπου απεικονίζονταν οι τελετές που είχαν γίνει τρία χρόνια πριν για την εκλογή του δόγη Άλβίζε Δ' Μοτσενίγκο. Ο Φραντσέσκο Γκουάρντι, ίσως μετά το θάνατο του Καναλέττο (1768), εμπνεύσθηκε από αυτά μια σειρά πίνακες: οί περισσότεροι βρίσκονται σήμερα στο Λούβρο. Λίγο αργότερα βρίσκουμε τον Φραντσέσκο στη Βάλ ντι Σόλε, όπου πήγε να τακτοποιήσει οικογενειακές του υποθέσεις. Επιστρέφει στη Βενετία, όπου, το 1782, ο Πέτρος Έντοναρτζ, Κρατικός Επιθεωρητής Καλών Τεχνών, του παραγγέλλει τέσσερις αναμνηστικούς πίνακες για την επίσκεψη του πάπα Πίου ΣΤ' στη Βενετία (τώρα είναι μοιρασμένοι σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές). Μέσα στον ίδιο χρόνο απαθανατίζει σε μερικούς πίνακες τις γιορτές που έγιναν σαν εκδήλωση τιμής για τους «Κόμητες του Βορρά». Ορισμένοι απ' αυτούς τους πίνακες ευτυχώς σώζονται ακόμα.

Το 1784 ο Φραντσέσκο εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών, σά «ζωγράφος απόψεων» («pittore prospettico»). Τον ίδιο χρόνο απαθανατίζει ένα σύγχρονό του γεγονός: την πρώτη ανύψωση του κόμητα Τζιοβάννι Τζαμπεκάρι με αερόστατο (Κρατικό Μουσείο Βερολίνου). Πέντε χρόνια αργότερα τον συναντάμε να δουλεύει σπουδές με θέμα τη μεγάλη πυρκαϊά στις δεξαμενές του Σάν Μαρκουόλα: θα του χρησιμεύουν στη συνέχεια για να ζωγραφίσει τον πίνακα που βρίσκεται σήμερα στο Μιλάνο. Την επόμενη χρονιά του αναθέτουν να απαθανατίσει τους γάμους του Αρμάνδου, δούκα του Πολινιάκ, με τη βαρόνη Ιντάλια του Νόνκίρχεν, που γιορτάστηκαν στην έπαυλη Γκραντενίγκο στο Καρπενέντο (έγχρωμα σχέδια του Μουσείου Κορρέρ).

Ο Φραντσέσκο Γκουάρντι περνάει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Σάν Καντισιάνο, κοντά στο γιό του Βιντσέντσο, έφημεριο της ένορίας. Εκεί πεθαίνει, την 1η Ιανουαρίου 1793, τέσσερα χρόνια πριν από την κατάλυση της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας από το Ναπολέοντα.

‘Ο τελευταῖος εκπρόσωπος τῆς «μανιεριστικῆς» παράδοσης στὸ ρυθμὸ τοῦ ροκοκὸ

ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ κατέχει τὸ ἔργο τῶν Γκουάρντι στὴν ἱστορία τῆς βενετσιάνικης ζωγραφικῆς τοῦ δέκατου ὀγδοοῦ αἰώνα; Ποιό πρέπει νὰ δεχτοῦμε πὼς εἶναι τὸ μέρος ποὺ ἀνήκει στὸν Φραντσέσκο ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἐκπληκτικὸ σύνολο ποὺ πιστοποιεῖ, μὲ τὴν παρουσία του σὲ μουσεῖα καὶ ιδιωτικὲς συλλογὲς ὅλου τοῦ κόσμου, τὸ ταλέντο αὐτῆς τῆς οἰκογένειας ζωγράφων; Μόνο μιὰ προσεκτικὴ μελέτη τῶν πιὸ σημαντικῶν πινάκων θὰ μπορούσε νὰ δώσῃ ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ντομένικο Γκουάρντι εἶχε περάσει ἓνα μεγάλο μέρος τῆς αἰνιγματικῆς ζωῆς του στὴ Βενετία συνέβαλε στὸ νὰ γίνουν πλατύτερες οἱ ἐπιρροὲς ποὺ θὰ καθόριζαν ποιὰ θὰ ἦταν ἡ κατοπινὴ ἐξέλιξη γιὰ τοὺς γιούς του. Ἕνα ἔργο ὅπως ὁ *Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἀπὸ Νέπομονκ* τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο (Τρεβίζο, ιδιωτικὴ συλλογὴ) φανερῶνει ὁρισμένες ὁμοιότητες μὲ τοὺς πίνακες ἐνὸς ζωγράφου ἀπ’ τὸ Τυρόλο, τοῦ Πάουλ Τρόγκερ. Πολὺ γρήγορα, ὥστόσο, ἡ ζωγραφικὴ τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο ἀποκρυσταλλώνεται, ἀποκτώντας ἓνα ὕφος πιὸ ἐλαφρὸ καὶ πιὸ φωτεινὸ, ἀνάλογο μ’ ἐκεῖνο ποὺ εἶχε υἱοθετήσει ὁ Σεμπαστιάνο Ρίτσι ἢ ὁ Τζιαναντόνιο Πελλεγκρίνι.

Λίγο ἀργότερα ὁ Τζιοβάννι Ἀντόνιο ἀνοίγει ἓνα ἐργαστήριο καὶ εἰδικεύεται ἀπ’ τὴν ἀρχὴ στὸ εἶδος τῆς ἱστορικῆς ζωγραφικῆς. Ἡ τεχνικὴ ποὺ υἱοθετεῖ, γοργὴ καὶ στιλπνὴ, τοῦ ἐπιτρέπει νὰ παράγῃ «μαζικὰ» ἀντίγραφα περίφημων πινάκων τοῦ δέκατου ἔκτου καὶ δέκατου ἑβδομοῦ αἰώνα: εἰκόνες γιὰ τὶς ἐπαρχιακὲς ἐκκλησίες, πίνακες μὲ βιβλικὰ θέματα, πολυπρόσωπες σκηνὲς ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ ἱστορία καὶ τὰ μεσαιωνικὰ ἔπη ποὺ προορίζονταν νὰ διακοσμήσουν μέγαρα καὶ ἐπαύλεις, ἢ, ἀκόμα, καὶ συνθέσεις ἐμπνευσμένες ἀπ’ τὸν κόσμο τῶν λουλουδιῶν.

Στὸ οἰκογενειακὸ ἐργαστήριο ὁ Φραντσέσκο μυεῖται στὴ ζωγραφικὴ. Ἀκολουθώντας τὴν παράδοση ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ ὅλα τὰ ἐργαστήρια τῆς Βενετίας, ὁ νεαρὸς ζωγράφος παίρνει μέρος στὴν ἐκτέλεση παραγγελιῶν μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ μεγαλύ-

τερου ἀδελφοῦ του. Καί, πραγματικά, ὅλα τὰ ἔργα ποὺ βγῆκαν ἀπ’ τὸ ἐργαστήριο τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο ἦταν καρποὶ συνεργασίας· λίγα μόνο ἔργα ποὺ ἔχουν τὴν ὑπογραφή του καὶ ποὺ ἀναγνωρίζονται σὰν αὐθεντικά εἶναι γνωστά. Στὰ ὑπόλοιπα, ὅπως, π.χ., *Οἱ Ἅγιοι* τῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν τῆς Βιέννης, εἶναι φανερὴ ἡ συνεργασία δύο ζωγράφων: ἐνὸς ποὺ ζωγραφίζει μὲ ἐπιφανειακὴ κομψότητα τὰ κεντρικὰ μέρη καὶ ἐνὸς ἄλλου ποὺ ζωγραφίζει μὲ νεῦρο τὰ περιφερειακὰ μέρη καὶ τὰ ἐνδιάμεσα τμήματα τοπίων. Σ’ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες ἀναγνωρίζεται ὁ χρωστήρας τοῦ Φραντσέσκο, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτεται στὰ πολυπρόσωπα ἔργα του μὲ ὑπογραφή — π.χ. στὸν *Ἅγιο σὲ ἔκσταση* τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τοῦ Τρέντο (μετὰ τὸ 1739), ἢ στὴν *Ἑλπίδα* καὶ τὴν *Πίστη* τοῦ Μουσείου Ρίνγκλινγκ τῆς Σαραζότα, στὴ Φλόριντα, ποὺ εἶχαν τὴ χρονολογία 1747. Δὲν μπορούμε νὰ μὴ σημειώσουμε τὴν τάση του νὰ «στήνῃ» τὶς ἀνθρώπινες μορφές του στὸ ὕπαιθρο, ὅπου τὶς λούζει μιὰ ἀτμόσφαιρα γεμάτη φῶς. Ὁ Φραντσέσκο Γκουάρντι, ἐνῶ συνεργάζεται μὲ τὸν ἀδελφὸ του Τζιοβάννι Ἀντόνιο, μυεῖται στὴν τοπιογραφία, ἀκολουθώντας τὸν Μάρκο Ρίτσι. Ἡ ἐπίδραση τοῦ Ρίτσι εἶναι φανερὴ ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας ἐπεμβάσεις τοῦ Φραντσέσκο στοὺς θρησκευτικοὺς πίνακες τοῦ ἀδελφοῦ του. Δοκιμάζει ἐπίσης τὶς δυνάμεις του στὴν ἀπεικόνιση ἐξωτερικῶν σκηνῶν τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῆς Βενετίας, μὲ ἐπιρροὲς πρῶτα ἀπὸ τὸν Μαριέски καὶ ἀργότερα ἀπὸ τὸν Καναλέττο.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δυνατό μέχρι σήμερα ἀκόμα νὰ διακρίνῃ κανεὶς μὲ βεβαιότητα, στὸ ἔργο τῶν Γκουάρντι, ποιό μέρος του ἀνήκει στὸ καθένα ἀπὸ τ’ ἀδέλφια. Δὲν εἶναι γνωστὸς οὔτε ἓνας πίνακας ποὺ νὰ θεωρηθῇ βέβαιο ὅτι βγῆκε ἀπ’ τὸ χερί τοῦ Νικολὸ Γκουάρντι. Μολαταῦτα οἱ μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς μᾶς βεβαιώνουν ὅτι καὶ αὐτὸς ζωγράφιζε ἀνθρώπινες μορφές καὶ τοπία, ἢ, ἀκριβέστερα, «βεντοῦτες» (vedute). (Ὁ ὅρος αὐτὸς χρησιμο-

2

ποιείται για τοπιογραφίες, απόψεις πόλεων κυρίως, συχνότερα της Βενετίας ή της Ρώμης, που αποτελούν και πολύτιμες μαρτυρίες γύρω απ' τη ζωή της εποχής). 'Αλλά, όπως κι αν έχουν τὰ πράγματα, πώς νὰ ἐξηγήση κανείς τὴ γέννηση ἑνὸς ἀριστουργήματος σὰν τὴν εἰκονογράφηση τοῦ χοροῦ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀρχαγγέλου Ραφαήλ, στὴ Βενετία, χωρὶς νὰ ὑποθέσῃ μιὰ συν-εργασία τῶν ἀδελφῶν Γκουάρντι; Βλέπουμε πραγματοποιημένη ἐδῶ μιὰ τέλεια ἁρμονία ἀνάμεσα στὴ διακοσμητικὴ ἀπεικόνιση τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς, ὅπως τὴ συναντοῦμε στὸν Τζιοβάννι Ἀντόνιο, καὶ στὴν αἴσθηση ἑνὸς ἀπεριόριστου χώρου, δοσμένου μὲ μαγικοὺς σχεδὸν κραδασμοὺς τοῦ χρωστήρα, πράγμα πὺ ἀποτελεῖ τὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο τῆς τέχνης τοῦ Φραντσέσκο. Εἶναι πιθανὸ ὅτι ἡ συμβολὴ τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο περιορίζεται μόνον σὲ σχέδια (τοῦ τύπου ἐκείνων πὺ βρίσκονται στὴν Πινακοθήκη Καρράρα τοῦ Μπέργκαμο), πὺ τὰ μετέφερε στὴ συνέχεια σὲ λάδι τὸ ἐπιδέξιο χέρι τοῦ Φραντσέσκο μὲ πιὸ νευρὸν τρόπο.

Οἱ *Ἱστορίες τοῦ Τωβία*, πὺ τὶς διακρίνει ἡ ἀπόδοση τοῦ τοπίου καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας, ἀνταποκρίνονται ἀπόλυτα στὴν τεχνολογία τοῦ Φραντσέσκο καὶ ὄχι τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο. Δὲν εἶναι ἄλλωστε γνωστὸ κανένα σχέδιο τοῦ τελευταίου πὺ νὰ παριστάνῃ τοπίο. Τὰ *«Καπρίτσια»* τοῦ Φραντσέσκο πὺ φυλάσσονται στὸ Ἰδρυμα Χάιλσχοφ τῆς Βόρμς καὶ στὸ Σμιθσόνειο Ἰνστιτοῦτο τῆς Οὐάσιγκτον, καθὼς καὶ τὰ μεταγενέστερα κάπως τῆς συλλογῆς Μάριο Κρέσπι τοῦ Μιλάνου, δὲν ἀφήνουν καμιά ἀμφιβολία· μὲ τὴν πρώτη ματιὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπιστώσῃ ὅτι μόνον ἓνα χέρι ἱκανὸ ν' ἀποδώσῃ αὐτοὺς τοὺς ἀέρινους οὐρανούς καὶ νὰ δημιουργήσῃ αὐτὰ τὰ φανταστικὰ σχήματα θὰ μπορούσε νὰ ζωγραφίσῃ τὶς *Ἱστορίες τοῦ Τωβία*.

Ἀμέσως μετὰ τὸ θάνατο τοῦ μεγαλύτερου ἀδελφοῦ του (1760), ὁ Φραντσέσκο ἐπωφελεῖται ἀπ' τὴν ἀνεξαρτησία του γιὰ ν' ἀφοσιωθῇ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ — κι αὐτὸ γιὰ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ του — στὴ «βεντούτα» καὶ στὸ «καπρίτσιο». Δὲ θὰ ζωγραφίσῃ πιά παρὰ ἐλάχιστους πίνακες ἄλλου εἴδους, σὲ ὕφος ὀξὺ καὶ δραματικὸ (π.χ. τὸ *Θαῦμα τοῦ Ἀγίου Δομνίκου* τοῦ Μουσείου Ἱστορίας τῆς Τέχνης τῆς Βιέννης, τοῦ 1763· τὸν *Ἅγιο Πέτρο* καὶ τὸν *Ἅγιο Παῦλο* τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησίας τοῦ Ροντσένιο, πὺ χρονολογοῦνται ἀνάμεσα στὸ 1774 καὶ 1782· τὴν *Ἀποκαθήλωση* τοῦ Μονάχου).

Τὸ 1944 ὁ Μάξ Γκαίρινγκ διατύπωσε τὴν ὑπόθεση ὅτι τὰ πρῶτα δείγματα τῆς δουλειᾶς τοῦ Γκουάρντι σὰ ζωγράφου — «χρονικογράφου» τῆς ζωῆς τῆς Βενετίας, μὲ τὴ δική του ἐρμηνεία στὴν τέχνη τῆς «βεντούτας», ὀφείλονται στὴν ἐπίδραση τοῦ Μικέλε Μαριέски, ζωγράφου φανταστικῶν ἀπόψεων, ὅπου σμίγουν ἐρείπια καὶ τοπία. Λίγο ἀργότερα, ὁ Μπάναμ Σὼ ὑποστήριξε ὅτι τὰ ἔργα αὐτὰ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Καναλέττο στὴ Βενετία, λίγα μόνον χρόνια πρὶν ἀπ' τὸ θάνατο τοῦ Τζιοβάννι Ἀντόνιο. Τὸ 1959 ὁ Μοράσσι ἐπαλήθευσε τὴν ὑπόθεση τοῦ Γκαίρινγκ, φέρνοντας στὸ φῶς ἓναν ὀρισμένο ἀριθμὸ ἀπὸ «βεντούτες»: μερικὲς ἀπ' αὐτὲς ἔχουν τὴν ὑπογραφή τοῦ Φραντσέσκο, ἐνῶ ἄλλες μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν μὲ βεβαιότητα στὸν Μαριέски, ἀλλὰ τὰ γραμμικὰ σχέδιά τους εἶναι ἀπ' τὸ χέρι τοῦ Φραντσέσκο. Εἶναι ἀκόμα φανερό ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ Γκουάρντι μὲ τὸν Καναλέττο ἦταν πολὺ σημαντικὲς καὶ ἐπηρέασαν βαθιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ σταδιοδρομία τοῦ Φραντσέσκο, πὺ βρέθηκε μόνος μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μαριέски, τὸ 1743. Πρέπει ὥστόσο νὰ ἐκτιμήσουμε δίκαια τὴν ἐπίδραση τοῦ Καναλέττο στὸν Γκουάρντι· ἡ ἐπίδραση αὐτὴ

Facciata di S. Maria della Salute Anno 1759 - 18. M. Tiepolo

3

περιορίζεται ουσιαστικά στον τομέα της έκλογής των θεμάτων, και ο Φραντσέσκο, με τη φαντασία που διακρίνει την έκφραστική του ικανότητα, κατόρθωσε γρήγορα να κατακτήσει κι αυτόν τον τομέα. Πραγματικά, οι αντιλήψεις των δύο ζωγράφων είναι διαμετρικά αντίθετες. Ένώ ο Καναλέττο έχει διαρκώς την τάση να διευρύνει το χώρο δημιουργώντας, μ' ένα σκηνικό υποταγμένο στην προοπτική, μια ατμόσφαιρα μετριασμένη από το παιχνίδι των φωτισμών, στην τέχνη του Γκουάρντι υπάρχει κάτι σαν παρόρμηση που τον ώθει να σπάσει τα όρια αυτής της υποταγής στο χώρο, με μια έκρηκτική απόδοση της ατμόσφαιρας, που δονεί τα πάντα και τα θέτει σε αδιάκοπη κίνηση. Η Βενετία προσφέρει στον Καναλέττο μια εικόνα που ακτινοβολεί σιγουριά, και αυτή την εικόνα ζωγραφίζει, ενώ ο Γκουάρντι, αντικρίζοντας την, έχει το συναίσθημα πως την απειλεί ή φθορά, πως όπου να 'ναι θα καταποντιστεί μέσα στα βαθυγάλανα νερά των καναλιών της.

Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ κρίκος ανάμεσα σε μια δραστηριότητα ολοκληρωτικά σχεδόν αφιερωμένη στη «βεντούτα» και στην προηγούμενη περίοδο, όπου ο Γκουάρντι ζωγράφιζε κυρίως ανθρώπινες μορφές, πρέπει ν' αναζητηθεί στις «φανταστικές απόψεις» ή «καπρίτσια», όπως αυτά που αναφέραμε κιόλας (της Βόρμς, της Ουάσιγκτον και του Μιλάνου), που το ύφος τους είναι σύμφωνο με την τάση που επέβαλε ο Μάρκο Ρίτσι κι ακολούθησε ο Μαριέσκι και μετά απ' αυτόν ο Καναλέττο.

Σ' αυτά τα έργα της φαντασίας θα προστεθούν σε λίγο κι άλλοι πίνακες πιο θαυματικοί και πιο περίπλοκοι, όπως το *Καπρίτσιο* της συλλογής Στόνορ του Λονδίνου ή το άλλο της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιγκτον. Στο είδος αυτό ο Φραντσέσκο,

με απόλυτη ελευθερία, μακριά από κάθε δέσμευση, εκφράζει την οπτική του συγκίνηση με τόση επιδεξιότητα, ώστε το έργο να γίνεται καθαρό αίσθημα, άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε δραματικό. Με το πνεύμα αυτό μπορεί κανείς να κατανοήσει την έρμηνεία της Βενετίας όπως την έχει συλλάβει ο Γκουάρντι: τίποτα το ρομαντικό ή το εμπρεσιονιστικό, μόνο ένα έργο που γεννιέται απ' την ποίηση του «καπρίτσιου», με χαρακτήρα γνήσιου ροκοκό, όπου ο ξέφρενος ρυθμός του χρωστήρα εξαφανίζει κάθε παραφωνία, κάθε δυσαρμονία ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα.

Στα σχέδια του ζωγράφου (τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι συγκεντρωμένα στο Μουσείο Κορρέρ της Βενετίας) μπορεί κανείς εύκολα να παρακολουθήσει τα διάφορα στάδια που περνά ή σκέψη του Φραντσέσκο Γκουάρντι καθώς προετοιμάζει μια σύνθεση «ροκοκό». Έχει σημασία το ότι ο Φραντσέσκο, άμεσα μετά το θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, αποσιώνεται σχεδόν αποκλειστικά στη «βεντούτα». Φαίνεται ότι το είδος αυτό ήταν τότε πολύ εμπορικό και το συμπαθούσε πολύ ή ξένη πελατεία. Φαίνεται φυσικό ότι η κρίση της βενετσιάνικης ζωγραφικής στα χρόνια 1760 - 1770 ανάγκασε τον Γκουάρντι να εγκαταλείψει τη ζωγραφική στην οποία ειδικευόταν το εργαστήριο του αδελφού του. Σίγουρα θα σκέφτηκε ότι η τεχνοτροπία του εργαστηρίου αυτού άρεσε όλο και λιγότερο στο πλατύ κοινό. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι συνειδητά ζήτησε διέξοδο σ' ένα είδος που θα του επέτρεπε ν' απομονωθεί για να προφυλαχθεί από το νεοκλασικό ρεύμα που επικράτησε από εκεί και πέρα. Δουλεύοντας για λογαριασμό μιας ξένης κυρίως πελατείας, ο Γκουάρντι κατόρθωσε να υπηρετήσει λαθραία, μια που ήταν πια ξεπερασμένο, ένα ύφος που το έρμήνευε θαυμάσια. Παρά τον

έξοντωτικό διωγμό που του είχε κηρύξει ή κριτική (ό 'Αντών Μαρία Τζανέττι ούτε καν τον αναφέρει στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1771 και που θεωρείται μολαταύτα βασικό έργο για τη βενετσιάνικη ζωγραφική), ό Γκουάρντι παίρνει ακόμα και κρατικές παραγγελίες για πίνακες με χρονικογραφικό χαρακτήρα, σά νά ήταν ό αναγνωρισμένος σχολιαστής τών γεγονότων τής δημόσιας όσο και τής ιδιωτικής ζωής. Δέν άπαξιώνει νά εκμεταλλευθί τήν άμεση έμπνευση από τήν πραγματικότητα, τής δίνει έλεύθερη έρμηνεία, στηριγμένος στη φαντασία του. 'Ο ίδιος περιορίζεται στο ρόλο του άπλου δεξιότηχη, του μοντέρνου «ρεπόρτερ», χωρίς νά πάση για τó λόγο αυτό νά ζωγραφίξη «καπρίτσια» και άπόψεις τής Βενετίας. Αυτή ή άπομόνωσή του από τήν τάση τής εποχής του έπιτρέπει νά διατηρήση τη σχέση του με τήν παράδοση του ροκοκό. Δίνει ώστόσο κι έδω μιá προσωπική, γοητευτική έρμηνεία, με τόνους έλεγειακούς.

ΜΙΑ «BENTΟΥΤΑ» όπως εκείνη που τιτλοφορείται *‘Η νησί-δα του Σάν Τζιόρτζιο Ματζόρε* (Μουσείο τής Γλασκώβης) μās θυμίζει τόν Καναλέττο, με τη στερεότητα τών κτισμάτων που συνωστίζονται γύρω άπ’ τήν επιβλητική εκκλησία, με τη φυσικότητα τών ανθρώπινων μορφών στα καταστώματα τών πλοίων και με τήν άπεραντοςύνη του ουρανού, που άνοίγεται έλεύθερος προς τά άπροσμέτρητα ύψη. 'Ο πίνακας αυτός χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα γύρω στο 1760 και πρέπει έπομένως νά είναι σύγχρονος με τη *Γέφυρα του Ριάλτο* (Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν, Λισσαβόνα), τήν *Πλατεία του ‘Αγίου Μάρκου* (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας ‘Υόρκης) και τήν *‘Εκκλησία τής Σάντα Μαρία ντέλλα Σαλούτε* (Ίνστιτούτο Τέχνης του Σικάγου).

‘Ακρογωνιαίο λίθο στη σταδιοδρομία του Γκουάρντι σά ζωγράφου σκηνών άπ’ τη ζωή τής Βενετίας άποτελεί ή σειρά τών έλαιογραφιών του που άπεικονίζουν τις *‘Εορτές προς τιμήν του Δόγη ‘Αλβίξε Δ’ Μοτσενίγκο*. 'Ο Γκουάρντι τις έμπνεύσθηκε από χαρακτηριστικά του Μπρουστολόν, που χρονολογούνται στο 1776 και βασίζονται σε σχέδια του Καναλέττο. "Όσες από αυτές έχουν περισσότερη φυσικότητα και περισσότερο «άέρα», όπως ή *‘Αναχώρηση του «Βουκένταυρου» για τó Λίντο* (Παρίσι, Λούβρο), *‘Ο «Βουκένταυρος» στον ‘Αγιο Νικόλαο του Λίντο* (έπίσης στο Λούβρο) και τó *Γεϋμα που προσφέρει ό Δόγης στην αίθουσα τών συμποσίων* (Μουσείο Νάντης), χρονολογούνται στο 1770 περίπου ή λίγο μετά και παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τις έλαιογραφίες που φυλάσσονται στο Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν (*‘Ο έορτασμός τής ‘Αναλήψεως στην Πλατεία του ‘Αγίου Μάρκου, Οί λεμβοδρομίες του Κα’ Φόσκαρι, ‘Η γέφυρα του Ριάλτο*). Σ’ αυτή τη σειρά, που χαρακτηρίζεται από έντονο άσημένιο φωτισμό, ό ουράνιος χώρος που ζωγραφίζει ό Γκουάρντι δέν είναι πιá

εκείνος του Καναλέττο, που πάντα διαγράφεται με ακρίβεια. Έδω γίνεται άπατηλός και φανταστικός και τείνει ν’ άπλωθί προς τó άπειρο στερέωμα. Οί πίνακες αυτοί δημιουργούν, με τούς παλμούς του φωτός που παίζει πάνω στα άντικείμενα και στις ανθρώπινες φιγούρες, μιá έντονη αίσθηση ζωής και κίνησης. Τó *Γεϋμα που προσφέρει ό Δόγης* τó διακρίνει ή σπάνια τονική άρμονία και ή άπεραντοςύνη του βάθους.

‘Η *Πλατεία του ‘Αγίου Μάρκου*, του Ίδρύματος Γκιουλμπενκιάν, είκονίζεται τη στιγμή που πάνω άπ’ τόν άνοιχτό χώρο δεσπόζει ένα πελώριο συγκρότημα από ξύλινες κατασκευές, που στήθηκαν ειδικά για τήν έορτή τής ‘Αναλήψεως. Με αυτό τó σκηνικό και με τήν εκκλησία στο βάθος ή πλατεία φαίνεται πιό άπέραντη, τó κωδωνοστάσιο πιό λεπτοκαμωμένο και οί άνθρωποι φιγούρες πιό κομψές και πιό «ζωντανές». ‘Υπάρχει αίσθητή διαφορά ανάμεσα στις μορφές αυτού του πίνακα και στις άλλες, τις πιό ρεαλιστικές, τών έργων τής περιόδου 1760 - 1771. ‘Η *Πλατεία* άνοίγει κιόλας τó δρόμο στα έργα τών έπόμενων χρόνων, που ή δομή τους θά είναι πιό σύνθετη, πιό νευρώδης.

Στά 1780 - 85 περίπου χρονολογείται ή εξάισια *‘Αποψη τής νησίδας του Σάν Πιέτρο ντι Καστέλλο*, όπου δεσπόζει ή μητρόπολη με τó κωδωνοστάσιό της (Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν). ‘Η φωτεινότητα τών χρωματικών τόνων τονίζεται με σκούρες πινελιές, που φαίνονται καμιά φορά σά νά περιορίζονται σε άπλές γραμμές με πένα, ύποδηλώνοντας μόλις τις σκιές. ‘Ασημένια σύννεφα άρμενίζουν στον ουρανό, δημιουργώντας μιá άρμονική ίσορροπία όγκων σε συνδυασμό με τά πρόσωπα που κινούνται πυρετικά πάνω στα πλοίαρια. Περισσότερο από κάθε άλλον, ό πίνακας αυτός ύπογραμμίζει τήν παιχιδιάρικη διάθεση του Γκουάρντι και προβάλλει τó χαρούμενο όραμα του κόσμου του ροκοκό, που ήταν ό κόσμος του.

ΟΠΩΣ ΕΙΔΑΜΕ πιό πάνω, τά «*Καπρίτσια*» κατέχουν σημαντική θέση στη ζωγραφική δημιουργία του Φραντσέσκο Γκουάρντι, είτε άψίδες θριάμβου άπεικονίζουν, είτε στέγες έρειπωμένων κλασικών κτιρίων, είτε νησιά, που γύρω τους μυρμηγκιάζουν πλοίαρια κατάφορτα από μικροσκοπικές φιγούρες έπιβατών, και όπου ύψώνονται έτοιμόρροπες γοητικές εκκλησίες, διαβρωμένες από τόν χρόνο.

Τά τρία *Καπρίτσια* του πύργου του Κολλορέντο (Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας ‘Υόρκης) ξαφνιάζουν τó θεατή με τις μεγάλες άσημένιες επιφάνειες, με τούς άχανείς ουρανούς τους, όπου κυριαρχεί ένα άσημένιο φώς που θυμίζει τις *‘Ιστορίες του Τωβία*. Θυμίζουν πολύ μουσικούς «αυτοσχεδιασμούς», όπως τó *Καπρίτσιο* με τήν κρήνη και τήν πυραμίδα, τής συλλογής Ντέιβιντ Βίλλιερς του Λονδίνου.

1 - *Ἀποψη τοῦ Καστέλ Κόγκολο* (1782 — 24 × 19 ἐκ.), Βενετία, Μουσείο Κορρέρ.

2 - *Οἱ Γάμοι τοῦ Τωβία* (λεπτομέρεια), Βενετία, Ἐκκλησία τοῦ Ἀρχαγγέλου Ραφαήλ.

3 - *Ἡ πυρκαϊὰ τοῦ Ἀγίου Μαρκονόλα* (1789 — 30 × 44 ἐκ.), Βενετία, Μουσείο Κορρέρ.

Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια ὁ Γκουάρντι ἀπομακρύνεται ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ νεοκλασικὸ καλλιτεχνικὸ ρεῦμα, πὺ εἶναι ἐπίσημα ἀναγνωρισμένο τὴν ἐποχὴ ἐκεῖνη. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ὁ γλύπτης πὺ ἦταν τότε τῆς μόδας, ὁ Ἀντόνιο Κανόβα, ἐκλέγεται μέλος τῆς Ἀκαδημίας τῆς Βενετίας τὸ 1776, ὁχτὼ χρόνια πρὶν γίνῃ δεκτὸς σ' αὐτὴν ὁ Γκουάρντι σὰν ἐκπρόσωπος τῆς ζωγραφικῆς πανοραμικῶν «ἀπόψεων». Φαίνεται πιθανό, ἄλλωστε, ὅτι ὁ τίτλος αὐτὸς τοῦ δόθηκε μὲ κάποια διάθεση εἰρωνείας.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ πὺ εἰκονίζει τὴν *Πλατεία τοῦ Ἀγίου Μάρκου*, μὲ τὴν πλατεία διακοσμημένη γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἀναλήψεως, σύμφωνα μὲ σχέδια τοῦ Μπερναρντίνου Μακκαρούτσι, εἶναι μεταγενέστερος ἀπ' τὸ 1776· ὁ ἀντίστοιχός τοῦ πίνακας, ἡ *Πύλη τοῦ Ναυστάθμον*, βρίσκεται στὸ Μουσεῖο τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης τῆς Βιέννης. Ὁ ἴσκιος τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἀγίου Μάρκου μοιάζει σὰ ν' ἀποσπᾷ τὴν πλατεία ἀπὸ τὴν πεζὴ πραγματικότητα, νὰ τὴν ἀπομονώνῃ καὶ νὰ τὴ μεταφέρῃ σ' ἓναν κόσμον ὄνειρικό, κάτω ἀπ' τὶς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου πὺ τὴν πυρπολοῦν καὶ τὴ σιγολιώνουν. Ἐνῶ οἱ σύγχρονοί τοῦ ἐπιζητοῦσαν νὰ ἐπιτύχουν μιὰ ἀντικειμενικὴ σιγουριὰ τῆς φόρμας, ὁ Γκουάρντι, ἀντίθετα, ὠθοῦσε ὡς τὰ ἄκρα τὴν τάση τοῦ νὰ ἐξαυλῶνῃ τὴν πραγματικότητα. Ἡ ἄκρα εὐαισθησία τοῦ φανερόνεται ἐπίσης στὶς δυὸ ἀναμνηστικὲς ἐλαιογραφίες πὺ ζωγράφησε τὸ 1782: τὴν πρώτη γιὰ νὰ ἀπαθανάτισῃ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα Πίου ΣΤ' στὴ Βενετία, τὴ δεύτερη γιὰ ν' ἀπεικονίσῃ τὴ διαμονὴ τοῦ μεγάλου δούκα τῆς Ρωσίας μὲ τὴ σύζυγό τοῦ, πὺ ὁ κόσμος τοὺς ἔλεγε «ὁ κόμης καὶ ἡ κόμησσα τοῦ Βορρᾶ». Εἶναι σκηνὲς φανερά χρονικογραφικὲς («ντοκυμανταίρ»), ὅπως καὶ τὸ ἔργο *Ὁ Πάπας Πίος ΣΤ' δέχεται τὸ Δόγη στὸ Σὰν Ζανίπολο* (ιδιωτικὴ συλλογὴ, Μιλάνο) ἢ ἡ *Συναυλία κυριῶν πρὸς τιμὴν τῶν Κομήτων τοῦ Βορρᾶ* (Παλαιὰ Πινακοθήκη Μονάχου). Τὰ δυὸ αὐτὰ ἔργα, περισσότερο ἀπ' ὅλα ὅσα μνημονεύσαμε ὡς τώρα, δείχνουν πὺ ὁ Γκουάρντι καταργεῖ βαθμὶδὸν τὰ ὅρια ἀνάμεσα στὴν πραγματικότητα καὶ στὴ φαντασία, ὡς τὸ σημεῖο νὰ κἀν ν' ἀναδύεται ἓνας κόσμος ὅλο καὶ πιὸ ἐξωπραγματικὸς καὶ μαγικός, μὲ μορφὲς καὶ σχήματα πὺ μοιάζουν σχεδὸν φασματικά.

Στὸ φευγαλέο καὶ ἀβέβαιο βάθος τῆς αἰθουσας συναυλιῶν τοῦ Καζίνο δίνουν ζωὴ τὸ ἀστραφτοκόπημα τῶν στυλινῶν πολυελαίων ἀπὸ γυαλὶ Μουράνο, ἢ ἀντανάκλαση ἀπ' τοὺς καθρέφτες ροκοκό, ἢ παρουσία τῶν μουσικῶν πὺ παίζουν βιολὶ στὸν ἐξώστη, τὸ λαμπροφορεμένο πλῆθος τῶν ἐπισκεπτῶν. Καὶ δὲ χρειάζονται παρὰ μερικὲς πινελιὲς τοῦ Γκουάρντι, γιὰ νὰ γεννηθῇ ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις τῶν φωτισμῶν ὁ ρυθμὸς πὺ βάζει τὰ πάντα σὲ ἀδιάκοπὴ κίνησιν. Εἶναι ἐκπληκτικὸ μὲ πόσῃ δύνامي

ὁ χρωστήρας τοῦ Γκουάρντι μεταμορφώνει τὸ καθετὶ πὺ ἀγγίζει. Ἐδῶ, τώρα, ἔχει μετατρέψῃ τὸ πεζὸ «ρεπορτάζ» ἀπὸ ἓνα σύγχρονό τοῦ γεγονὸς σ' ἓνα ξέφρενο σχεδὸν στροβίλισμα ἐντυπώσεων.

Ἐξίσου ὑποβλητικὴ εἶναι ἡ σκηνὴ ὅπου ὁ *Πάπας Πίος ΣΤ'* δίνει τὴν *εὐλογία* τοῦ ἀπ' τὸν ἐξώστη τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου καὶ Ἀγίου Παύλου (Σὰν Ζανίπολο στὸ βενετσιάνικο ἰδίωμα). Σ' αὐτὸν τὸν πίνακα, πὺ βρίσκεται στὸ Ἀσμολιανὸ Μουσεῖο τῆς Ὁξφόρδης (ὑπάρχουν πολλὲς παραλλαγές τοῦ), ἡ κίνησιν τοῦ πλήθους φτάνει ὡς τὸ παραλήρημα καὶ μετατρέπεται σὲ ἐκφραστικὸ μοτίβο σχεδὸν ἔμμοιο, χάρη στὸ χρωστήρα πὺ πάλλεται ὁλοένα καὶ περισσότερο.

Στοὺς πίνακες *Οἱ λεμβοδρομίες στὸ Μεγάλον Κανάλι* (συλλογὴ Μοντιάνο Βολωνίας, 1791) καὶ *Ἡ γέφυρα τοῦ Ριάλτο*, πὺ ἔγιναν τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ, οἱ λεπτομέρειες ἐκμηδενίζονται, τὰ πρόσωπα, μακριὰ στὸ βάθος, δὲν εἶναι πια παρὰ χρωματιστὲς κουκίδες.

Τὸ σχέδιο πὺ τιτλοφορεῖται *Ἡ μικρὴ πλατεία τῆς Φενίτσε* καὶ βρίσκεται στὸ Μουσεῖο Κορρέρ τῆς Βενετίας εἶναι, πολὺ πιθανόν, ἀπ' τὰ τελευταῖα ἔργα τοῦ Γκουάρντι. Ἡ πρόσοψιν τοῦ θεάτρου, πὺ μόλις τὸ εἶχε τελειώσει ὁ Σέλβα, σὲ αὐστηρὸ νεοκλασικὸ ρυθμὸ, μοιάζει νὰ διαλύεται, σὰ θρυμματισμένη, μέσα στὸ τρεμοπαίξιμο τῶν φωτισμῶν, πὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ σπασμένες γραμμὲς. Μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε τὸ σχέδιο αὐτό, πὺ ἔχει πνεῦμα σχεδὸν τραγικόν, σὰν τὴν πνευματικὴ διαθήκην τοῦ καλλιτέχνη. Ἐδῶ ὁ Φραντσέσκο Γκουάρντι ὄχι μόνο ἀγωνίζεται ἀπεγνωσμένα κατὰ τῶν τάσεων τῆς νεοκλασικῆς τέχνης πὺ θριαμβεύει, παρὰ μᾶς ἐκμυστηρεῖται καὶ τὶς βαθύτερες ἀνησυχίες τοῦ. Θέλει νὰ θέσῃ τὴν εὐαισθησία τοῦ στὴν ὑπηρεσία ἐνὸς νέου ρεαλισμοῦ, ὅπου θὰ σμίγουν καὶ θὰ συγχωνεύονται τὰ ἀντίθετα χαρακτηριστικὰ τοῦ νεοκλασικισμοῦ καὶ τῆς δικῆς τοῦ τεχντροπίας. Ἡ ἐρμηνεία πὺ δίνει αὐτὸς στὸ ροκοκό εἶναι μιὰ ἐρμηνεία ἐντελῶς δική τοῦ, ἐντελῶς προσωπικὴ, διαποτισμένη ἀπ' τὴ δική τοῦ λυρικὴ αἴσθησιν, ἀπ' τὴ δική τοῦ δύνامي ὑποβολῆς, ἀπ' τὴ δική τοῦ διακοσμητικὴ ἰδιοφυΐα.

Ο ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ τοῦ Μότσαρτ στὴν τελευταία τοῦ φάσιν, ἔτσι κι οἱ τελευταῖες «βεντοῦτες» τοῦ Γκουάρντι ξεχειλίζουν ἀπὸ ἀγωνία καὶ μελαγχολία, πὺ ἀποκαλύπτουν ὄχι μόνο μιὰ ἠθικὴ παραίτησιν, παρὰ καὶ μιὰ μεγάλῃ ἐσωτερικὴ συντριβή. Ἀπ' τὴ στιγμὴ πὺ θὰ φανῇ πὺ ἡ νεοκλασικὴ τέχνη ἔχει κερδίσει τὴ μάχην, ὁ Φραντσέσκο Γκουάρντι θὰ ἐγκαταλείψῃ κάθε καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ γαλλικά: Μ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

Οι πίνακες

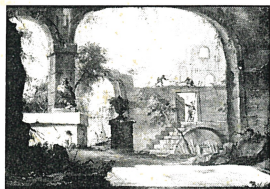
I. ΑΓΙΟΣ ΣΕ ΕΚΣΤΑΣΗ (γύρω στα 1740 — 87 × 69 εκ.). Τρέντο, Έθνικό Μουσείο. — Αυτόν τον πίνακα φαίνεται ότι ο Γκουάρντι τον έχει εμπνευσθή από τον Άγιο Υάκινθο που κρατάει το άρτοφόριο, όπως εικονίζεται σ' έναν πίνακα που ζωγράφισε ο Πιατσέττα γύρω στο 1738 για την Εκκλησία των Ιησουιτών στη Βενετία. Το έργο έχει στην πίσω όψη την υπογραφή «F.co Guardi f.».

II. Η ΕΛΠΙΔΑ (1747 — 161 × 76 εκ.). Φλόροντα, Σαραζότα, Μουσείο Τέχνης Τζόν και Μέιμπελ Ρίνγκλινγκ. — Το αλληγορικό αυτό έργο, μαζί με την Πίστη, που βρίσκεται στο ίδιο Μουσείο, είναι από τα κυριότερα έργα του Γκουάρντι με βασικό θέμα την ανθρώπινη μορφή. Η Έλπιδα είχε υπογραφή και χρονολογία που σβήστηκαν σε μία από τις απόπειρες αποκατάστασης του έργου.

III. «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ» (γύρω στα 1750 — 104 × 124 εκ.). Βόρμς, Ίδρυμα Τέχνης Χάιλσχοφ. — Αυτό το εξιδανικευμένο τοπίο με τα ερείπια του ρωμαϊκού ναού και τους βουσκούς είναι το «ταίρι» εκείνου που βρίσκεται στο Σμιθσόνειο Ίνστιτούτο της Ουάσιγκτον. Τα δυο έργα, της ίδιας εποχής, συγγενεύουν τεχνοτροπικά με τις Ίστορίες του Τωβία. Το έργο έχει την υπογραφή «F.co G.di».

IV. «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ» (γύρω στα 1750 — 94 × 133 εκ.). Μιλάνο, Συλλογή Κρέσπι. — Το έργο αυτό και το «ταίρι» που ίσως προορίζονταν για υπέρθυρα, όπως κι εκείνο της Βόρμς, και είναι χωρίς αμφιβολία εμπνευσμένα από το έργο του Μάρκο Ρίτσι. Άλλα ή άσημνα φωτεινότητα των χρωμάτων και ή ελευθερία στο χειρισμό του χρωστήρα έχουν τη σφραγίδα της τέχνης του Γκουάρντι.

V. Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΩΒΙΑ (γύρω στα 1750 — 80 × 342 εκ., λεπτομέρεια). Βενετία, Εκκλησία του Αρχαγγέλου Ραφαήλ. — Οι πληροφορίες που έχουμε για τη σειρά Ίστορίες του Τωβία δεν είναι πολύ ακριβείς. Αμφισβητείται ακόμα το ποιος από τους αδελφούς Γκουάρντι τη ζωγράφισε: φαίνεται όμως ότι ήταν ο Φραντσέσκο και ότι βασίστηκε σε σχέδια του μεγαλύτερου αδελφού του.

VI. Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ «ΒΟΥΚΕΝΤΑΥ-ΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΝΤΟ (γύρω στα 1770 — 67 × 100 εκ.). Παρίσι, Λούβρο. — Ο πίνακας είναι ένας από τους δώδεκα που αποτελούν τη σειρά Έορτες προς τιμήν του Άλβιζε Λ' Μοτσενίγκο. Η σειρά αυτή ζωγραφίστηκε με βάση τα χαρακτηριστικά του Μπρουστολόν (1766), που κι αυτά με τη σειρά τους είχαν γίνει με βάση σχέδια του Καναλέττο.

VII. «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ» (18 × 15 εκ.). Λονδίνο, Συλλογή Ντέιβιντ Βίλλιερς. — Αυτός ο μικρός πίνακας είναι χαρακτηριστικός του ποιητικού ύψους στο οποίο έφτανε ο περιγραφικός λυρισμός του Γκουάρντι. Η τάση του ζωγράφου προς ένα φανταστικό κόσμο υλοποιείται εδώ με το λεπτό και ελεύθερο χειρισμό του χρωστήρα: εδώ κι εκεί ο Γκουάρντι έχει κάνει λεπτές γραμμές με πένα.

VIII. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΠΙΕΤΡΟ ΝΤΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟ (γύρω στα 1780 - 85 — 34 × 54 εκ.). Λισσαβόνα, Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν. — Είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα τοπία του Γκουάρντι. Σε μία σύνθεση όλο δυναμισμό, όλο αντιθέσεις οριζοντίων και καθέτων αξόνων, ή γέφυρα, ή εκκλησία με το καμπαναριό της και τα σπίτια είναι λουσμένα σε άστραφτερό φως.

IX. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (61 × 91 εκ.). Λισσαβόνα, Ίδρυμα Γκιουλμπενκιάν. — Σ' αυτό το ίδρυμα υπάρχουν δυο παραλλαγές της πλατείας του Αγίου Μάρκου με τη διακόσμηση για την έορτή της Αναλήψεως. Άξιοσημείωτη είναι ή εντύπωση του χώρου, που φαίνεται τεράστιος, πολύ μεγαλύτερος απ' ό,τι στην πραγματικότητα.

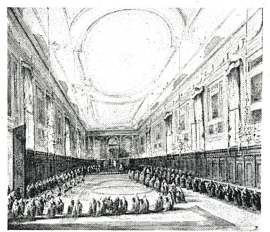
X - XI. «ΚΑΠΡΙΤΣΙΟ» ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ (155 × 273 εκ.). Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο. — Εκτός απ' αυτόν, υπάρχουν άλλοι δυο πίνακες από τον Πύργο του Κολλорέντο. Ο Γκουάρντι εδώ, παρά τις τεράστιες διαστάσεις του έργου, έχει ενορχηστρώσει θαυμάσια τα μοτίβα του επάνω σε μία μελωδική γραμμή, με τον τρόπο που αποδίδει την ατμόσφαιρα.

XII. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (29,5 × 45 εκ.). Βιέννη, Μουσείο Ίστορίας της Τέχνης. — Το 1776 ή Βενετία είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό για τη διακόσμηση της πλατείας, με την ευκαιρία των εορτών της Αναλήψεως. Το έπαθλο κέρδισε το σχέδιο του αρχιτέκτονα Μπερνάρντινο Μακκαρούτσι. Η άποψη αυτή της πλατείας πρέπει να έχη ζωγραφιστή μετά το διαγωνισμό.

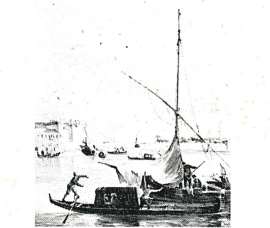
XIII. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΑΛΤΣΙ (48 × 98 εκ.). Καστανιόλα (Λονγκάνο), Πινακοθήκη Τύσεν - Μποννέμιστα. — Το Μεγάλο Κανάλι φαίνεται σά διαγώνιος ανάμεσα στην εκκλησία της Σάντα Λουτσία (που γκρεμίστηκε γύρω στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα) και στην εκκλησία των Σκάλτσι.

XIV - XV. Ο ΠΑΠΑΣ ΠΙΟΣ ΣΤ' ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΟΓΗ (82 × 71 εκ.). Μιλάνο, ιδιωτική συλλογή. — Αυτός είναι ένας απ' τους τέσσερις αναμνηστικούς πίνακες που παράγειαν οι δημοτικές αρχές της Βενετίας στον Φραντσέσκο Γκουάρντι με θέμα την επίσκεψη του πάπα Πίου ΣΤ' στη Βενετία το 1782. Είναι ασφαλώς ένα απ' τα επιβλητικότερα έργα του Ίταλου καλλιτέχνη.

XVI. Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΚΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ (1782 — 67 × 91 εκ.). Μόναχο, Παλαιά Πινακοθήκη. — Άλλος ένας από τους επίσημους, «αναμνηστικούς» πίνακες του Γκουάρντι ζωγράφισε μία ολόκληρη σειρά για να απαθανατίσει την επίσκεψη του αρχιδούκα Παύλου της Ρωσίας και της γυναίκας του Μαρίας Φιοντόροβνα στη Βενετία το 1782.

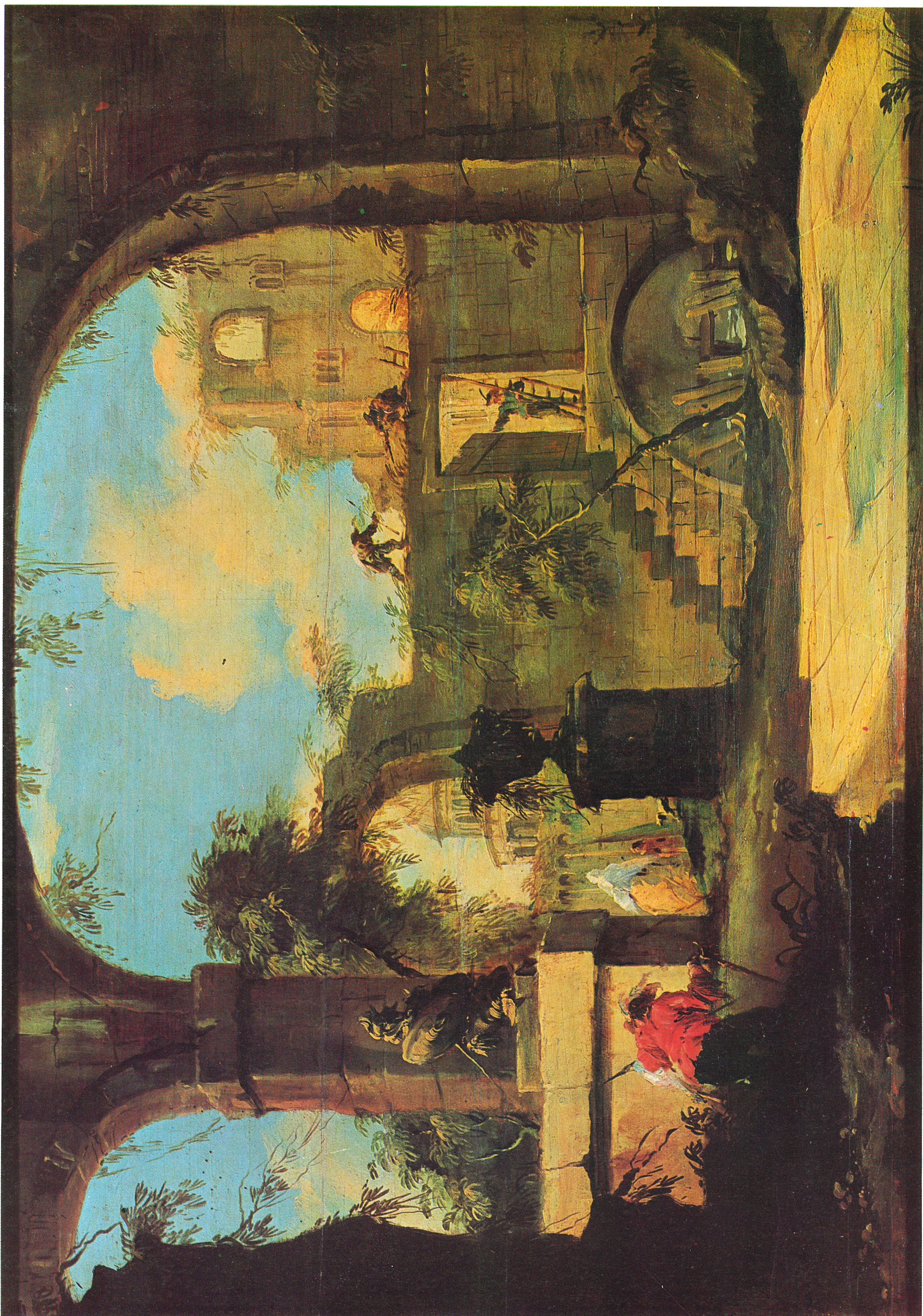

XVII. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΑΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΜΑΤΖΟΡΕ (γύρω στα 1765 — 71 × 114 εκ., λεπτομέρεια). Γλασκώβη, Corporation Art Galleries. — Αυτό το έργο είναι ίσως μία από τις πρώτες απόψεις της Βενετίας («βεντούτες») που ζωγράφισε ο Φραντσέσκο Γκουάρντι. Η σύνθεση έχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία απ' ό,τι οι αὐστηρά αρχιτεκτονημένες συνθέσεις του Καναλέττο.

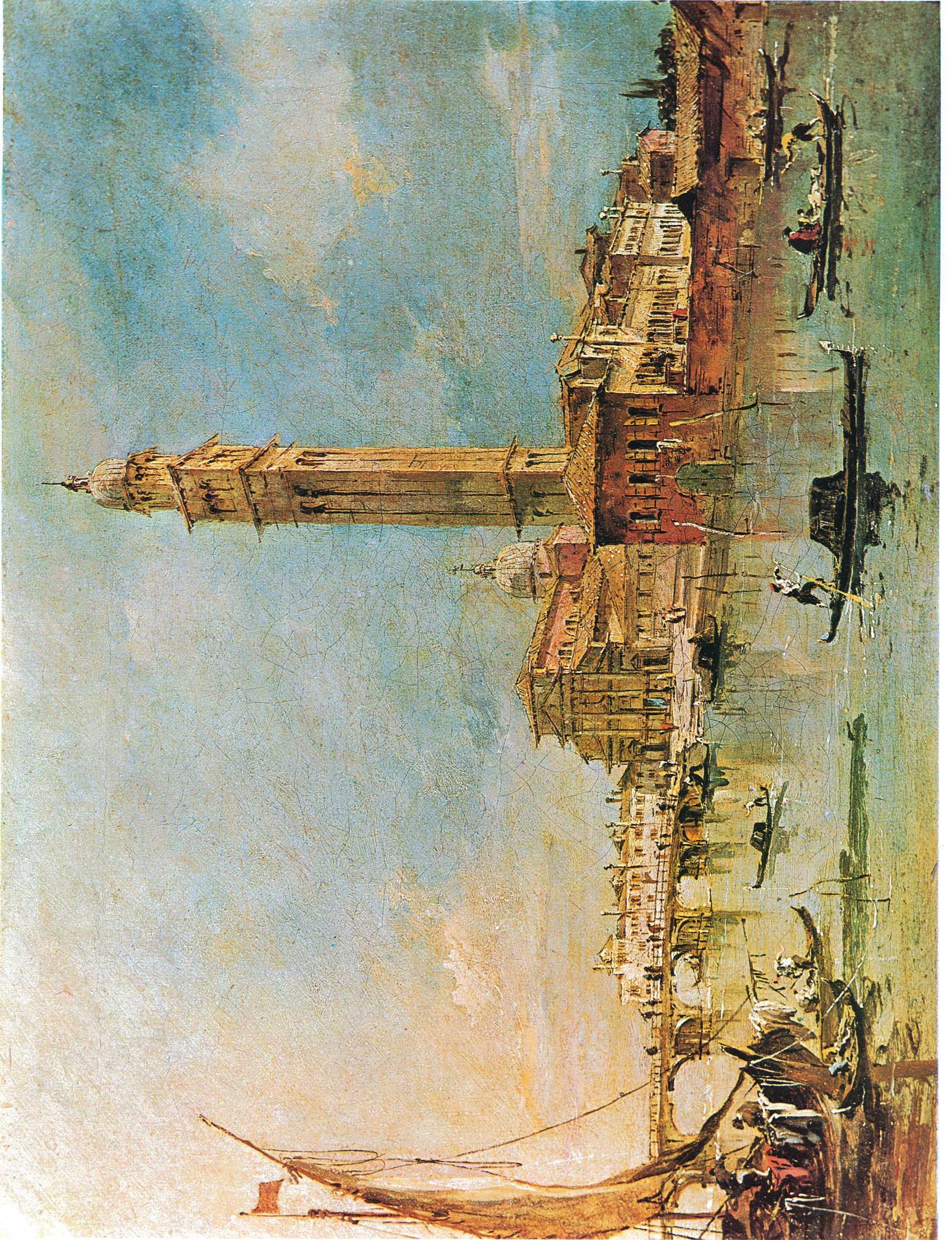

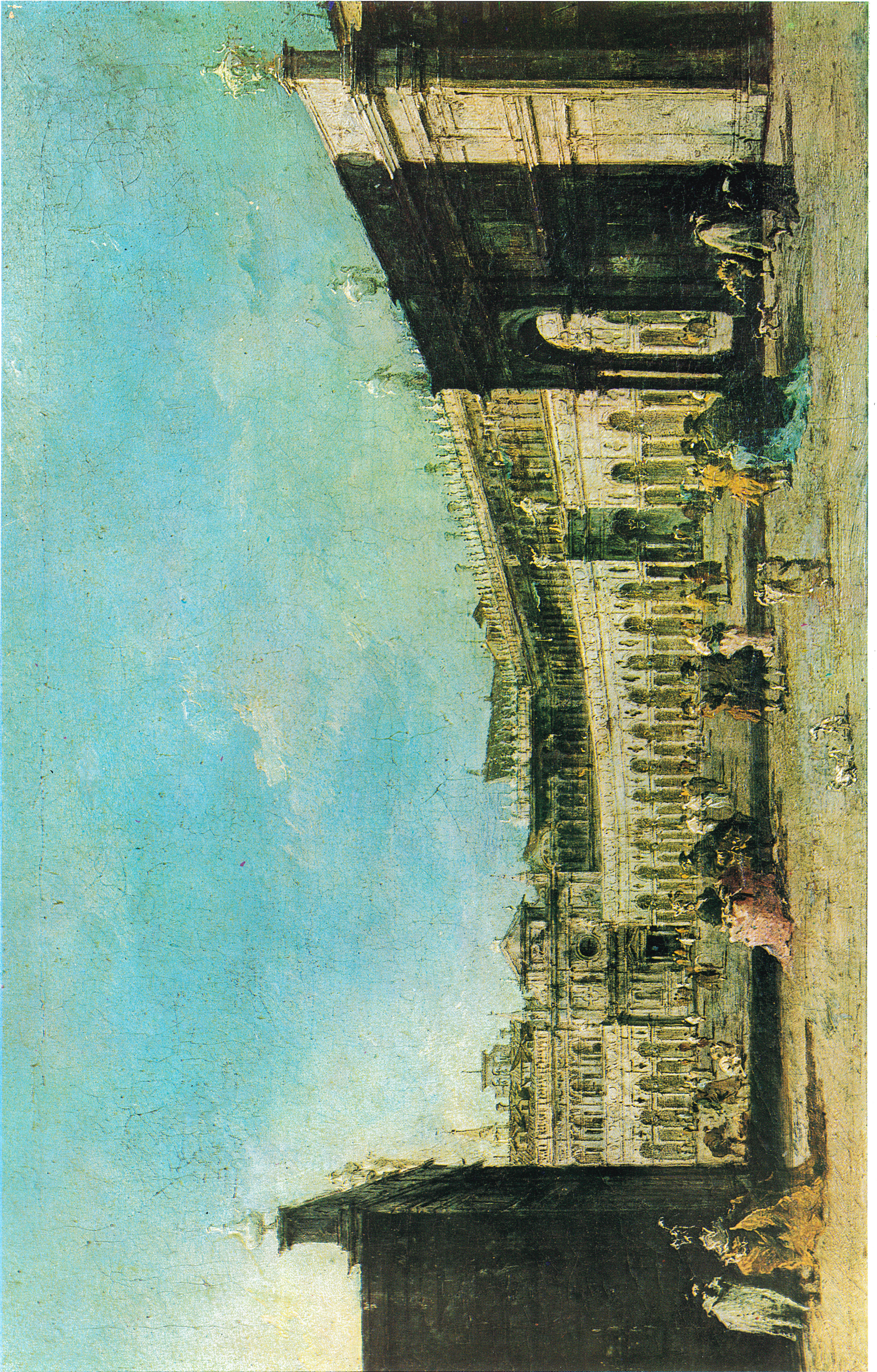

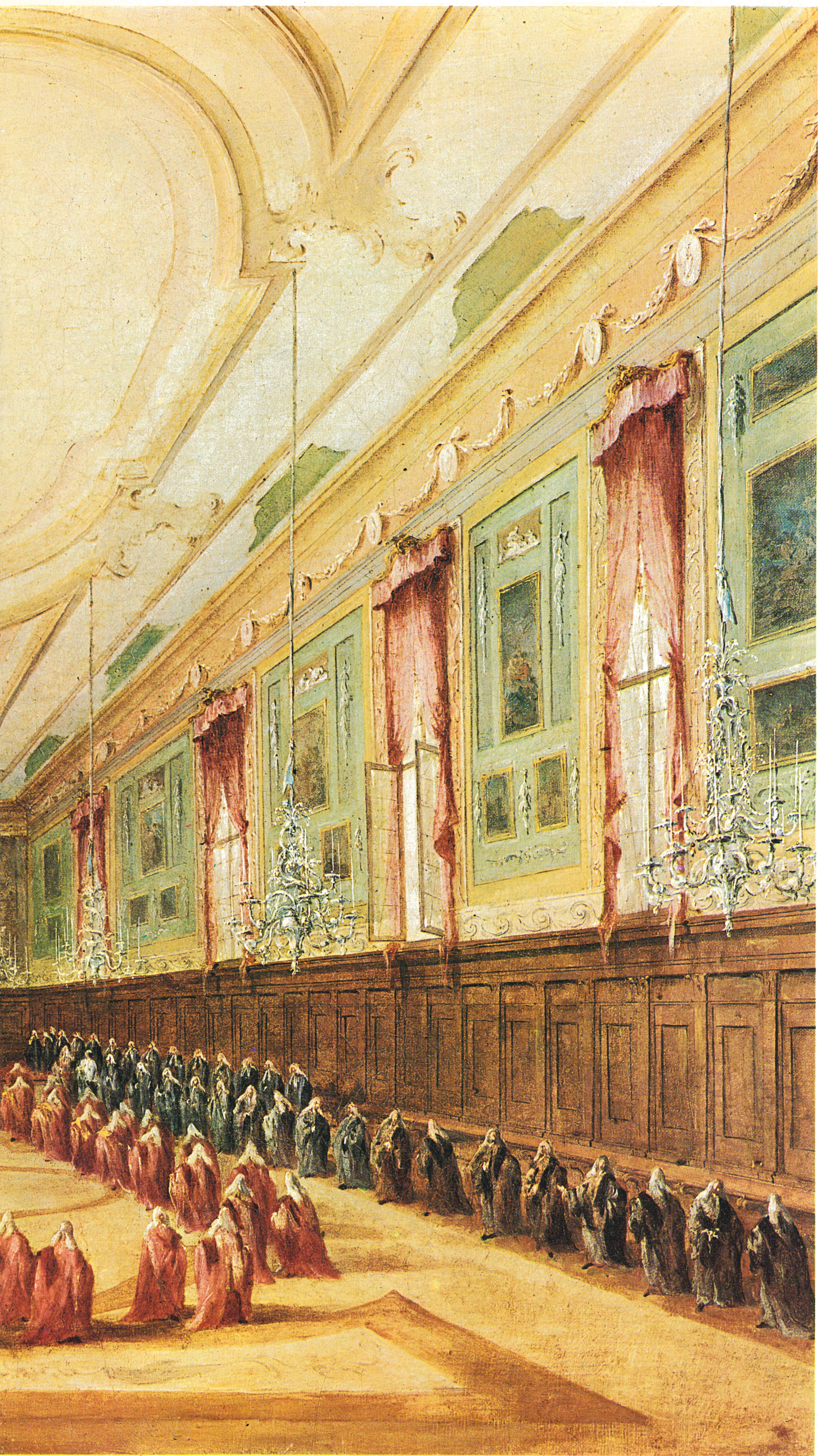

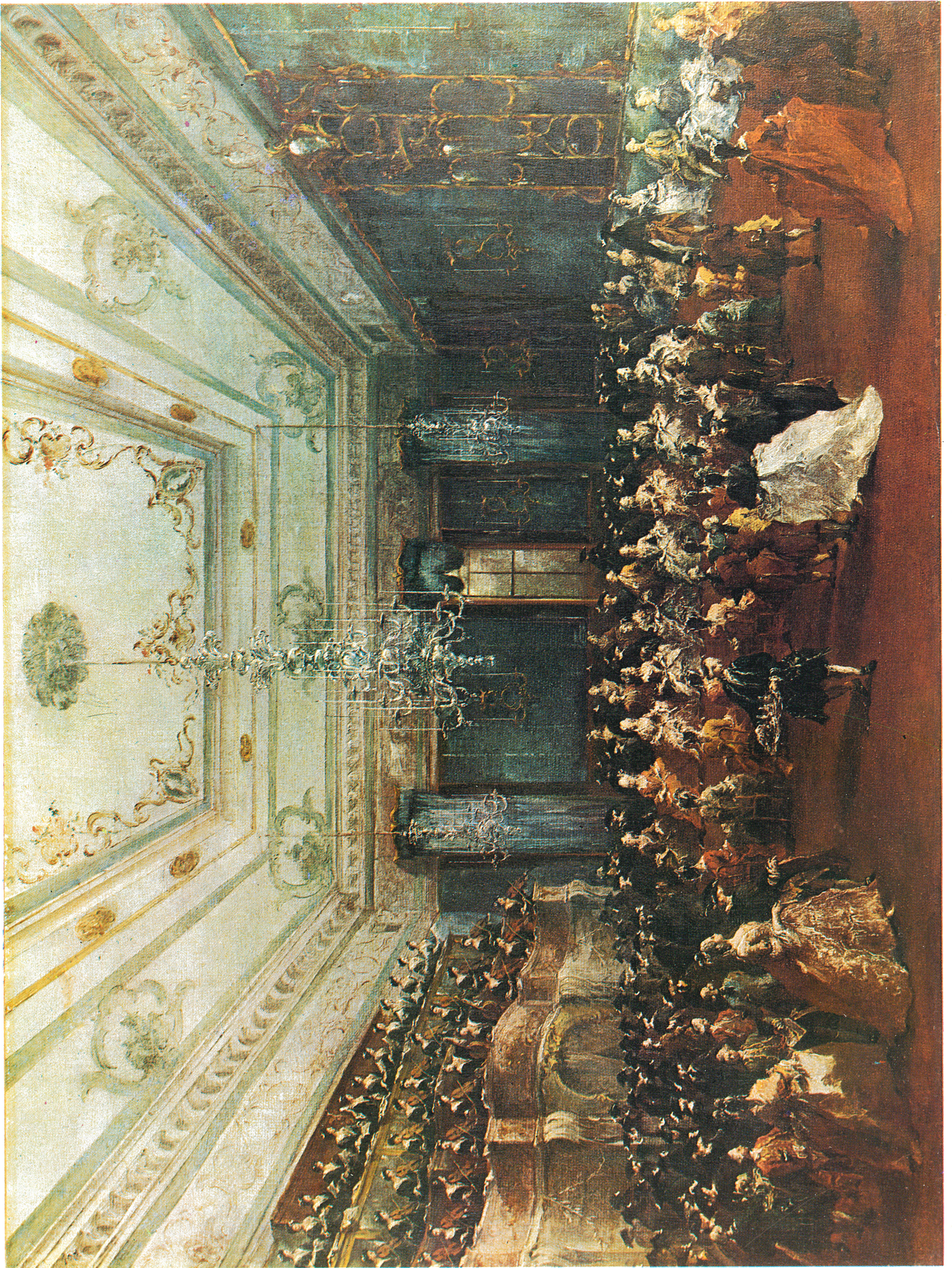

Ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν τευχῶν μὲ βιβλιοδετημένους τόμους θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὶς 10 Ὀκτωβρίου.

Τὸ τεῦχος ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ (44) περιέχει 12 σελίδες ἐπιπλέον, δηλαδὴ 4 ἔγχρωμες εἰκόνες ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ ζωγράφου ποὺ βρίσκονται στὰ Ἑλληνικὰ Μουσεῖα καὶ 8 σελίδες μὲ κείμενα τῶν Νίκου Καζαντζάκη, Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Ἀλέξανδρου Γ. Ξύδη, Κώστα Οὐράνη, Ζαχαρία Παπαντωνίου, Παντελῆ Πρεβελάκη καὶ Μανόλη Χατζηδάκη.

Τὸ τεῦχος ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ (45) περιέχει 8 σελίδες ἐπιπλέον, δηλαδὴ 4 ἔγχρωμες εἰκόνες καὶ 4 σελίδες μὲ κείμενα.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος μας:

Ἦδη ἐκυκλοφόρησαν :

1. Ρενουάρ
2. Τουλούζ-Λωτρέκ
3. Βάν Γκόγκ
4. Ντελακρουά
5. Γκωγκέν
6. Ἐνγκρ
7. Μανέ
8. Μονέ
9. Ντεγκά
10. Σεζάν
11. Ρουσώ
12. Σερά
13. Ἐνσορ
14. Ντωμιέ
15. Καντίνσκυ
16. Τζιόττο α'
17. Τζιόττο β'
18. Πάολο Οὐτσέλλο
19. Λεονάρντο ντὰ Βίντσι
20. Βάν Ἄυκ
21. Βάν ντέρ Βάουντεν
22. Μποττιτσέλλι
23. Φρά Ἀντζέλικο
24. Φιλίππο Λίππι
25. Μαζάτσιο
26. Μαντένια
27. Πιέρο ντέλλα Φραντσέσκα
28. Ἰερώνυμος Μπὸς
29. Ἀντονέλλο ντὰ Μεσσίνα
30. Μπελλίνι.
31. Ραφαήλ α'
32. Ραφαήλ β'
33. Ντύρερ
34. Χόλμπαϊν
35. Μπρέγκελ
36. Καρπάτσιο
37. Τζιορτζιόνε
38. Τισιανὸς α'
39. Τισιανὸς β'
40. Βερονέζε
41. Καραβάτζιο
42. Γκρύνεβαλντ
43. Τιντορέττο
44. Ἐλ Γκρέκο
45. Μιχαήλ Ἀγγελος
46. Γκόγια
47. Βελάσκεθ
48. Ροῦμπενς
49. Ρέμπραντ
50. Φράνς Χάλς
51. Νταβίντ
52. Μουρίλλο
53. Πουσσέν
54. Βαττώ
55. Φραγκονάρ
56. Χόγκαρθ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς

«ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ»

Ματῖς

Πικάσσο

Μοντιλιάνι

Ντέ Κίρικο

Γύζης

Λύτρας

Βολανάκης

Παρθένης κ.ἄ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 6 ΤΟΜΩΝ

1. Ἀπὸ τὸν Τζιόττο στὴν Ἀναγέννηση
2. Ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση στὸν Γκρέκο
3. Ἀπὸ τὸν 17ο Αἰῶνα στὸν 19ο
4. Ἀπὸ τὸν 19ο Αἰῶνα στὸν 20ο
5. Εἰκοστὸς Αἰῶνας
6. Ἑλληνες Ζωγράφοι

Copyright FABBRİ - «ΜΕΛΙΣΣΑ»

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΤΗΛ. 611.692 - 635.096
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΣΙΜΙΣΚΗ 41 ΤΗΛ. 29010

Η ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ Γ' ΤΟΜΟΥ

1. Ἡ βιβλιοδεσία τοῦ ἔργου εἶναι στερεά, καλλιτεχνική καὶ κοσμεῖται ἀπὸ πολύχρωμη κουβερτούρα. Ὁ κάθε τόμος εἶναι τοποθετημένος μέσα σὲ θήκη ἀπὸ χαρτόνι 300 γραμ.

2. Οἱ προσκομίζοντες ΜΟΝΟ στὸ βιβλιοπωλεῖο μας (Πανεπιστημίου 34 στὸ ΚΕΝΤΡΟ τῆς στοᾶς) τὰ τεύχη 31-45 θὰ παραλαμβάνουν τὸ βιβλιοδετημένο τόμο ἀφοῦ καταβάλουν δρχ. 150 γιὰ τὴν ἀξία τῆς βιβλιοδεσίας. Γιὰ τὴν ἀρτιότερη ἐμφάνιση τοῦ τόμου ξανατυπώσαμε τὶς 15 ἔγχρωμες εἰκόνες τῶν ἐξωφύλλων καὶ τὶς τοποθετήσαμε στὸν τόμο. Ἐπίσης προσθέσαμε ὀκτὼ σελίδες μὲ τὴν εἰσαγωγή τοῦ τόμου καὶ ὀκτὼ σελίδες μὲ τὰ περιεχόμενα καὶ τὰ εὑρετήρια.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν τευχῶν μὲ βιβλιοδετημένους τόμους θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὶς 10 Ὀκτωβρίου

Οἱ Ἐκδοτικοὶ Οἴκοι «FABBRİ» καὶ «ΜΕΛΙΣΣΑ» παρουσιάζουν στὴν Ἑλλάδα τὴ μεγαλύτερη σειρὰ βιβλίων τέχνης στὸν κόσμο, τὴν ἑκδοσὴ

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ»

«ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» θὰ ὁλοκληρωθοῦν σὲ ἐνάμιση χρόνο, σὲ ἑξὶ πολυτελέστατους τόμους μὲ πρότυπη καλλιτεχνικὴ βιβλιοδεσία. Θὰ ἔχουν συνολικὰ πάνω ἀπὸ 800 σελίδες κειμένου καὶ 1.600 ἔγχρωμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες.

Κάθε τόμος θὰ περιλαμβάνη 15 Μεγάλους Ζωγράφους. Ὁ τόμος ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ εἶναι μιὰ ἔργα-σία πρωτότυπη καὶ μοναδική στὴ χώρα μας.

Κάθε βδομάδα, σ' ἓνα ξεχωριστὸ πολυτελὲς τεῦχος-βιβλίο, κι ἓνας Μέγας Ζωγράφος!

Ἐνα βιβλίο ποὺ θὰ περιέχη τὴ βιογραφία του, ὑπεύθυνη παρουσίασή του, σχόλια καὶ κριτικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὴν ἐποχὴ του καί, τὸ κυριότερο, πλούσια ἀνθολόγησι τοῦ ἔργου του σὲ ὑπέροχες ἔγχρωμες ὁλοσέλιδες εἰκόνες.

Κάθε τεῦχος-βιβλίο θὰ εἶναι μεγάλου σχήματος (27 × 37 ἐκ.) σὲ χαρτί illustration 180 γρ. καὶ θὰ κυκλοφορῇ τώρα στὴν ἐπαναστατικὴ τιμὴ τῶν 30 δρχ. τὴν ἑβδομάδα. Μετὰ τὴ βιβλιοδεσία τοῦ κάθε τόμου, τὰ τεύχη τῶν ξένων ζωγράφων θὰ πωλοῦνται 60 δρχ., ἐνῶ τῶν Ἑλλήνων 90 δρχ. τὸ καθένα.

Ἔτσι, μὲ ἐλάχιστα χρήματα, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκτήσῃ τὴν πιὸ μεγάλην σειρὰ βιβλίων τέχνης στὸν κόσμο.

Φτιάξτε καὶ σεῖς τὴν προσωπικὴ σας πινακοθήκη! Κάθε ἀντίτυπο εἶναι καὶ ἓνα πρωτότυπο!